Histoire de la danse de scène en occident

Bibliographie sélective

Cette sélection d'ouvrages, volontairement resserrée, s'adresse à un public non spécialiste. Les documents retenus retracent les étapes majeures, analysent les grands courants, les évolutions et les ruptures, présentent les artistes et les œuvres, décryptent les liens entre la danse et les environnements artistiques, culturels, la danse et les contextes politiques, sociaux....

Il s'agit de parutions récentes sauf pour quelques titres essentiels, malheureusement épuisés, que l'on peut trouver en bibliothèques ou d'occasion.

Les références sont classées du plus récent au plus ancien, en 3 sections : les dictionnaires, les ouvrages grand public puis ceux plus savants. Pour terminer quelques sites Internet permettront de poursuivre la découverte.

DICTIONNAIRES

Le Moal, Philippe (dir.) *Dictionnaire de la danse*. Paris : Larousse, 2008. 841 p.

Consultable en ligne pour la section « Le monde de la danse ». http://www.larousse.fr/archives/danse

Fauquet, Jean-Marie (dir.) *Dictionnaire de la musique en France au XIXe siècle*. Paris : Fayard, 2003. 1406 p.

Pour les auteurs et interprètes, dates et lieux de création.

Benoit, Marcelle (dir.) *Dictionnaire de la musique en France aux XVIIe et XVIIIe siècles*. Paris : Fayard, 1992. 811 p.

Nombreux articles concernant les danses, les œuvres lyriques et chorégraphiques, les interprètes.

POUR COMMENCER

Boisseau, Rosita, Christian Gattinoni. *Danse et art contemporain*. Paris : Nouvelles éditions Scala, 2011. 127 p.

Au croisement de la danse et de l'art contemporain, cet ouvrage présente une série de spectacles et de parcours emblématiques de chorégraphes ayant collaboré avec des plasticiens ou œuvrant sur les deux terrains dans un même élan créatif.

Vernay, Marie-Christine. *Le hip-hop*. Arles : Actes Sud Junior, 2011. 61 p.

Issue des ghettos américains la danse hip hop a conquis le monde entier : dans la rue ou sur scène. Cet essai présente quelques aspects du développement de cette danse en France depuis les années 1980.

Boisseau, Rosita. *Panorama des ballets classiques et néo-classiques*. Paris : Textuel, 2010. 534 p.

Conçu comme la traversée d'une cinquantaine de grands ballets classiques qui ont marqué notre imaginaire, cet ouvrage conjugue une triple focale : historique, esthétique et parole des interprètes.

Noisette, Philippe. *Danse contemporaine mode d'emploi*. Paris : Flammarion, 2010. 255 p.

Courants majeurs, dates clés, chorégraphes incontournables : la collection « Mode d'emploi » propose de décrypter le monde contemporain, ses expressions artistiques et ses modes de pensée, en jetant des ponts entre passé, présent et futur.

Boisseau, Rosita. *Panorama de la danse contemporaine : 100 chorégraphes*. Paris : *Textuel* 2008. 671 p.

Portraits, photos de spectacles et entretiens : la journaliste nous propose un tour du monde avec 100 chorégraphes d'aujourd'hui. Bien que réédité, l'ouvrage est cependant épuisé.

Ginot, Isabelle, Marcelle Michel. *La danse au XXe siècle*. Paris : Larousse, 2008. 263 p.

Après un rappel historique des origines du ballet classique, les auteurs abordent les différents courants esthétiques qui façonnent le ballet classique et la danse moderne tout au long du XXe siècle. Riche de nombreuses illustrations, cet ouvrage de référence est malheureusement épuisé.

Noisette, Philippe. *Le corps et la danse*. Paris : La Martinière, 2005. 127 p.

Cet ouvrage retrace, de façon chronologique, le rapport que les danseurs et les chorégraphes ont entretenu avec le corps, la nudité, le mouvement et les jeux subtils de la subversion, en Europe, aux États-Unis comme en Asie.

Frétard, Dominique. *La danse contemporaine : danse et non danse : vingt-cinq ans d'histoires*. Paris : Cercle d'art, 2004. 174 p.

Pour comprendre la démarche d'artistes qui depuis les années 1990 explorent d'autres manières d'être en scène.

Pastori, Jean-Pierre. *La danse. Tome 2. Des Ballets Russes à l'avant-garde*. Paris : Gallimard, 2003. 159 p.

En collection de poche, cette histoire des différents courants qui ont jalonné l'histoire de la danse au XXe siècle est abondamment illustrée.

Moatti, Jacques, René Sirvin. *Les grands ballets du répertoire*. Paris : Larousse, 2002. 141 p.

Des origines du ballet aux chorégraphes contemporains, le photographe et le journaliste présentent le répertoire de l'Opéra de Paris en chapitres thématiques introduits par un bref rappel historique.

Guest, Ivor. *Le Ballet de l'Opéra de Paris*. Paris : Opéra national de Paris : Flammarion, 2001. 336p.

Histoire de la plus ancienne troupe institutionnelle de ballet en occident. Contient un répertoire des œuvres créées par la troupe de 1776 à 2000, et la liste des principaux danseurs, maîtres de ballet et artistes invités.

POUR ALLER PLUS LOIN

Suquet, Annie. *L'éveil des modernités : une histoire culturelle de la danse (1870-1945)*. Pantin : Centre national de la danse, 2012. 959 p.

Un ouvrage de référence sur les révolutions qui marquèrent l'entrée de la danse dans la modernité. Il offre une perspective inédite et féconde sur l'histoire de la danse en la replaçant dans un contexte culturel plus large, dans l'histoire des mentalités, l'histoire politique et sociale mais également celle des autres arts.

Louvel, Cécile. *La danse jazz et ses fondamentaux : comment définir qualitativement les spécificités de "l'énergie" jazz ?* Paris : L'Harmattan, 2007. 147 p.

Évoquant les racines de cet art sur les plans de la symbolique, des émotions, des sensations, ce livre analyse les paramètres du mouvement et ses spécificités.

Christout, Marie-Françoise. *Le ballet de cour de Louis XIV. 1643-1672*. Paris : A. et J. Picard ; Pantin : Centre national de la danse, 2005. 292 p.

Étude du genre, résumé détaillé, distribution des spectacles et index chronologique des œuvres.

Seguin, Éliane. *Histoire de la danse jazz*. Paris : Chiron 2003. 281 p.

Malheureusement épuisé, cet ouvrage, unique, est écrit par une spécialiste de la danse jazz. Il conte l'histoire dramatique du peuple noir et du folklore créé au cours des siècles, des premiers métissages, de l'émergence d'une danse vernaculaire américaine jusqu'à l'apparition des danses savantes du modern jazz.

Izrine, Agnès. *La danse dans tous ses états*. Paris : l'Arche, 2002. 190 p.

L'auteur retrace le développement de la danse contemporaine française à la fin du XXe siècle, questionne ses liens avec l'évolution de la société et le rôle du politique.

Rousier, Claire (dir.) *L'histoire de la danse : repères dans le cadre du diplôme d'État*. Pantin : Centre national de la danse, 2000. 141 p.

Contient un tableau synoptique présentant une vision de l'histoire des danses, classique, jazz et contemporaine, à multiples entrées en l'inscrivant dans l'histoire des arts et de la société.

Christout, Marie-Françoise. *Le ballet occidental : naissance et métamorphoses XVIe-XXe siècles*. Paris : Desjonquères, 1995. 252 p.

Cet ouvrage essentiel retrace clairement les grandes étapes historiques et esthétiques de cet art. Il aborde aussi l'expansion du ballet hors de l'Occident au XXe siècle.

ET AUSSI

http://mediatheque.cnd.fr

Le portail de la médiathèque du Centre national de la danse.

editiondanse.com

Le site référence les parutions sur la danse. Il est conçu par Micadanses et La Briqueterie, Centre de développement chorégraphique du Val-de-Marne avec la participation du Centre national de la danse.

http://www.numeridanse.tv/fr

La vidéothèque en ligne proposée par la Maison de la danse de Lyon et le Centre national de la danse.